COURS D'HISTOIRE DE L'ART

Schéma

La peinture gothique en France, en Italie et dans la Flandre :

I - La peinture gothique en France:

1) Le vitrail:
Technique: Schedula diversarum artium: moine Théophile, carton, verre, couleur, découpage au fer chaud; mise en plomb; l'armature; le rayonnement des couleurs (Notre-Dame de la Belle verrière à Chartres); rapport des techniques modernes: Gauguin, Van Gogh.
Les origines du vitrail: orfèvrerie cloisonnée (couronne des Wisigoths au Musée de Cluny de Paris).

2) Panneaux peints: rétables, dessus d'autel (Champmol).

3) La miniature:
Technique: "minium" (imprimerie date de Gutenberg ?); oeuvre des moines, relations avec le vitrail (Bréviaire de Bourgogne, British Museum; Bible du duc de Berry; Livres d'heures des Sforza).
Jean Fouquet: miniaturiste; portraitiste: Guillaume Juvénal des Ursins (oeuvre attribuée) Louvre. Livre d'heures d'Etienne Chevalier.

4) La grande peinture:
Le Maître de Moulins: triptyque de la cathédrale de Moulins; Saint Victor et un donateur (Musée de Glasgow); changement d'esthétique: la beauté de l'oeuvre compte davantage que le sentiment dévot qu'elle exprime; le moyen âge prend fin.

II - La peinture gothique en Italie:

1) Cimabue:
Vers 1240, mort après 1302; Vierge aux anges du Louvre.
Type de la peinture du XIIIe s.: hiératisme byzantin; fond or; graphisme des plis; irréalisme; nouveauté : essais de modelé.

2) Giotto:
Né à Colle (Toscane), 1266-1337.
Décorateur de murailles:
a) Travaux à Rome, à Assise (pour les Franciscains), chapelle de l'Arena de Padoue; église Santa Croce de Florence; Saint François d'Assise recevant les stigmates (Louvre).
b) Caractères: sens du volume; réalisme métigé, perspective.

III - La peinture gothique en Flandre: école flamande.

1) avant le XVe s.

2) Le XVe s. : Les frères Hubert et Jean Van Eyck. Les Van Eyck et l'invention de la peinture à l'huile: les comptes de Jean le Bon, XIVe s.
Le "medium" spécial des Van Eyck; le réalisme flamand.
La Vierge au chancelier Rollin (Louvre); la Madone de Frankfort; détail de la Vierge au donateur de Bruges (chanoine Van der Paele) du rétable au Musée Communal de Bruges).

IV - Conclusion: L'avènement de la Renaissance.

COURS D'HISTOIRE DE L'ART

Schéma

LA RENAISSANCE:

Dates:

1) Fin du Moyen Age (1453, prise de Constantinople par les Turcs)
2) Italie: XVe s.; France: XVIe s.

Le mot Renaissance

Caractères généraux:

1) La personnalité nouvelle - individualisme, source d'expression.
2) Renaissance dans le domaine littéraire: influence sur l'art - vulgarisation de l'imprimerie par Gutenberg.
3) Création de collections - fouilles - découvertes (Forum romain, le Laocoon du Vatican).
   Cabinets de dessins; dessins des monuments anciens (Arc de Titus à Rome); documentation précieuse et facile d'accès.
4) Emulation entre les princes pour construire "selon l'antique" (Palais Farnèse à Rome)
5) Hommes de la Renaissance: hommes aux connaissances universelles.
6) ~~Esprit nouveau - moyens nouveaux d'expression - réalisme succède au symbolisme mystique (Bréviaire du Duc de Bourgogne, B.M.; Raphaël: Madone au Chardonneret des Offices de Florence).~~
7) ~~Le monde prend une consistance nouvelle (Fresque de Saint-Savin: Saint Michel terrassant le dragon) - Titien: L'Amour sacré et l'Amour profane, Galerie Borghèse de Rome.~~
8) ~~Le nu; l'euphémisme (Vénus de Fréjus de Naples); la beauté l'emporte sur la sainteté de l'oeuvre (Andrea del Sarto: Madone aux harpies, Offices).~~

L'ARCHITECTURE DE LA RENAISSANCE:

1) Caractères généraux:
   a) Architecture fonctionnelle et arch. de composition (décorative)
      Ex. Notre-Dame de Paris - Saint-Pierre de Rome.
   b) Disparition de l'asymétrie médiévale (Amiens - Blois (aile Louis XII)
   c) La verticalité gothique fait place à l'horizontalité (Chartres-Palais Pitti).
2) Retour aux formes de la Grèce vues à travers Rome:
   Ordres grecs: éléments architectoniques et éléments décoratifs deviennent tous décoratifs. Ex. romains: Temple de Vesta, Rome; Arc de Constantin, Rome; Mausolée de Saint-Rémy en Provence).
3) Origine de l'Architecture de la Renaissance:
   Florence: Sainte Marie de la Fleur par Brunellesco.

Les réalisations architecturales, sculpturales et peintes de la Renaissance italienne.....

Schéma

HISTOIRE DE L'ART

La Renaissance en France:

A- Généralités:

1) Date: XVIe s. (début 1495:Charles VIII); mouvement aristocratique.
2) L'architecture civile se transforme d'abord:
Les forteresses (ex. Aigues-Mortes, Carcassonne) se métamorphosent (merlons et créneaux, meurtrières, canonnières, mâchicoulis deviennent ornementation)
Azay-le-Rideau, Chenonceaux, château de Lude, Chambord, Blois.

B- Les châteaux de la Loire et d'Ile-de-France:

1) Château de Blois: Louis XII, François Ier (la Salamandre, F couronné)
2) Château de Fontainebleau: L'Ecole de Fontainebleau: le Primatice, Rosso, etc.., Henri II.
3) Les architectes français: Philibert Delorme, Jean Goujon, Pierre Lescot, Jean Bullant, les Du Cerceau.
4) Le Louvre:
a) Le Louvre de Charles VI (Les Grandes Heures du Duc de Berry au Musée de Chantilly)
b) Le Louvre de François Ier et de Henri II par Lescot et Goujon.
5) Les Tuileries de Philibert Delorme (1563, incendiées en 1870).

C- L'architecture religieuse:

1) Eglise Saint-Eustache (1519-1540) de Paris.
2) Eglise Saint-Etienne-du-Mont de Paris; son jubé de 1535.

D- La sculpture française de la Renaissance:

1)Ligier Richier; Lorrain, Tombeau du comte René de Châlons à Bar-le-Duc, 1547.
2)Jean Goujon:
a) Les Saisons de l'hôtel de Ligneris (musée Carnavalet de Paris)
b) Fontaine des Innocents de Paris (architecture de Pierre Lescot) Nymphes de Goujon.
c) Louvre de Henri II; les cariatides (Erechtheion d'Athènes)
3)Germain Pilon:
a)Monument pour le coeur de Henri II dit les Trois Grâces (Louvre) autrefois dans l'église des Célestins de Paris.
b)Les Vertus de la châsse de Sainte Geneviève (église Saint-Etienne-du-Mont de Paris).
c) Tombeau du Chancelier de Birague (Louvre).

E- La peinture:

1) l'Ecole de Fontainebleau.
2) Les Clouet.
a) Jean Clouet, père:
1) Portrait de François Ier (Louvre)
2) Portrait d'Elisabeth d'Autriche (femme de Charles IX).
b) François Clouet, fils:
1) Portait de Pierre Quthe (Louvre)

CONCLUSIONS.....

COURS D'HISTOIRE DE L'ART

Schéma

LA RENAISSANCE:

A- L'Architecture italienne au XVe siècle (Ie Renaissance).

a) Florence, ville de l'architecture nouvelle. Rome, le fait gothique en Italie (Or San Michele: Florence)

b) Quelques grandes individualités:

1) Filippo Brunellesco (ou Brunelleschi) 1377-1446:
   a) Coupole de Sainte-Marie de la Fleur (Florence)
   b) Façade (galerie) de l'Hôpital des Innocents (Florence) (médaillons d'Andrea della Robbia)
   c) Eglise et sacristie de Saint-Laurent (Florence)
   d) Chapelle des Pazzi (Florence)
2) Michelozzo Michelozzi: 1391-1472:
   a) Palais Médicis (Riccardi) Florence
   b) Couvent Saint-Marc de Florence
3) Léon-Battista Alberti: 1404-1472:
   a) Palais Rucellai (Florence)
   b) Temple des Malatesta à Rimini (église Saint-François)
   c) Eglise Sainte-Marie-Nouvelle (Florence)

c) Expansion de l'architecture florentine:
   1) Vérone: Palais du Conseil par Fra Giacondo
   2) Venise: Palais Vendramin par les Lombardi

d) CONCLUSIONS sur l'Architecture du XVe siècle italien.

B- La Sculpture italienne au XVe siècle.

Florence - avènement de la sculpture nouvelle.
Les personnalités:

a) Ghiberti: Lorenzo, 1378-1455:
   Portes du Baptistère de Florence; Sacrifice d'Abraham (ancienne porte d'Andrea Pisano); le concours: Brunellesco, Jacopo della Quercia et Ghiberti. Seconde porte: La vie du Christ; troisième porte: "Porte du Paradis". Sur l'Ancien Testament: histoires d'Esaü et de Joseph. Science du relief et de la perspective.

b) Donatello: vers 1386-1466
   1) Saint-Georges d'Or San Michele (Florence)
   2) L'Annonciation de l'église Sainte-Croix de Florence
   3) La "Cantoria": Musée du dôme de Florence
   4) Christ en croix (bronze): Basilique Saint-Antoine à Padoue
   5) Le "Zuccone": la "Vieille courge": prophète du Campanile de Florence architecture de Giotto)
   6) La Madeleine du Baptistère de Florence (sculpture sur bois) comparaison avec une oeuvre de Batoni.

c) Luca della Robbia: 1399-1482: l'art de la terre cuite émaillée.
   1) Tribune des chanteurs: Cathédrale de Florence
   2) Madone aux fleurs: Musée National de Florence (Bargello)

d) Andrea della Robbia: 1435-1525:
   1) Médaillons de l'Hôpital des Innocents: Florence
   2) Buste de Saint-Jean-Baptiste enfant: Musée de Cluny, Paris

e) Verrocchio (Andrea del) 1435-1488: Crédulité de Saint-Thomas d'Or San Michele. A Venise: le Colleoni

f) Cellini (Benvenuto)

COURS D'HISTOIRE DE L'ART

Schéma

La peinture italienne à la Renaissance: XVe et XVIe s.

Ecole florentine:

a) Masolino (1383-1432); fresques de l'église des Carmes (Carmine) de Florence; la tentation d'Adam et Eve.

b) Masaccio (1401-1428), élève de Masolino.
Adam et Eve chassés du paradis terrestre (Carmine).

c) FRA ANGELICO
1) Dates: 1387-1455
2) Noms: Guido di Pietro, Giovanni da Fiesole; Vicchio; dominicain: séjours à Fiesole, à Saint-Marc et à Rome.
3) Sa formation: le giottesque Gaddi, les Siennois.
4) Caractères de son oeuvre:
a) Le miniaturiste; la Madone Linajuoli (Musée Saint-Marc, Florence) le couronnement de la Vierge (Louvre)
b) Le fresquiste:
1) Oeuvres du couvent Saint-Marc de Florence
L'Annonciation; Couronnement de la Vierge
2) Oeuvres du Vatican: Saint Laurent distribuant l'argent de l'Eglise aux pauvres.

d) PAOLO UCCELLO (1397-1475)
Le "fou" de la perspective: Bataille de San Romano (B.M. Londres)

e) BOTTICELLI:
1) Noms: Sandro di Mariano Filipepi surnommé : Botticelli
2) Dates: 1444-1510
3) Sa formation: ses premiers maîtres: l'orfèvre Botticello et le peintre Fra Filippo Lippi: 1406-1469 (Vierge et Enfant entourés de saints (Louvre) Vierge et Enfant (Offices) détail de la tête de Marie. Lucrezia buti; Filippino Lippi.
4) Oeuvres:
a) La Vierge, l'Enfant et saint Jean (Louvre)
b) Vierge à la Grenade (détail) (Offices).
c) Le Printemps: "Ella Primavera" (Offices) détail des trois Grâces.
d) La naissance de Vénus (offices) détail de la tête de Vénus
e) La Calomnie (Offices de Florence)

Expansion de l'Ecole florentine:

I- Milan: école milanaise ou lombarde

LEONARD DE VINCI:
1) Nom: Léonard de la ville de Vinci; sa famille; son caractère
2) Dates: 1455-1519
3) Sa formation:
Le sculpteur-peintre Verrocchio: Baptême du Christ (Offices)
Le florentin d'adoption - son séjour à la cour de Ludovic Sforza dit le More.
4) Oeuvres:
a) La Vierge aux Rochers (Louvre): science du raccourci, le clair-obscur, le mystère, la grâce.
b) La Sainte-Anne du Louvre, pour les Servites de Florence; carton de Londres (B.M.) composition pyramidale: spiritualité, suavité, Comparaison avec oeuvre de Botticelli (Tête de Vénus) .....

COURS D'HISTOIRE DE L'ART

Schéma

Léonard de Vinci (suite)

c) La Madone Benois (Ermitage de Leningrad)
d) La Joconde (Louvre): Monna Lisa, épouse de Francesco del Giacondo 1495; sa disparition du Louvre de 1911 à 1913.
e) La Cène: Couvent dominicain Santa Maria delle Gracie de Milan, fresque ou peinture à l'huile ? (Bataille d'Anghiari); tête du Christ (dessin) Pinacothèque Bréra de Milan.

5) Séjour de Léonard de Vinci en France: Cloux près d'Amboise; François Ier; tableau de Gigoux; la mort de Léonard de Vinci.

II.- Rome: fondation de l'école romaine de peinture:

RAPHAEL:

1) nom: Raphaël Sanzio ou Santi
2) Né à Urbin en 1483, mort à Rome en 1520.
3) Sa formation: son père; le peintre Timoteo Viti, Pietro Vannucci (surnommé Le Pérugin (Pérouse)
Oeuvres du Pérugin: Saint Sébastien (Louvre); Vierge et Enfant (détail) Offices.
4) Oeuvres:
a) Portrait présumé de Raphaël par lui-même (Louvre), Lamartine.
b) Portrait de Raphaël par lui-même, Offices.
c) Le Mariage de la Vierge, Pinacothèque Bréra de Milan.
d) Les Madones de Raphaël: La Belle Jardinière (Louvre), La Madone au Chardonneret (Offices), La Madone du Grand Duc (Galerie Pitti de Florence); Sainte-Catherine d'Alexandrie (National Gallery, Londres).
e) La Déposition de croix (Galerie Borghèse de Rome).
f) Les oeuvres à fresque du Vatican:
1508; le pape Jules II (Bramante, Michel-Ange; Sixtine)
Les "Stanze" ou chambres du Vatican (Chambre de la Signature)
Dispute du Saint Sacrement; Ecole d'Athènes. Les Loges.
g) La Madone à la Chaise (Palais Pitti, Florence).
5) La mort et les funérailles de Raphaël (Panthéon de Rome).

ECOLE VENITIENNE:

1) Caractères comparés de la peinture florentine et de celle de Venise.
2) Le moyen âge vénitien: influence byzantine, école de Murano (mosaïste, verriers)
3) Les premiers grands maîtres de la Renaissance à Venise:
Jacopo Bellini (1400-70)
Giovanni Bellini (1430-1516)
A) Pieta (Musée Bréra de Milan)
B) La Transfiguration (Musée national de Naples)

GIORGIONE:

1) Nom: Giorgio del Castelfranco dit "Il Giorgione" : le grand Georges.
2) Né à Castelfranco vers 1478, mort à Venise en 1510.
3) Sa formation: élève de Giovanni Bellini; influence de Léonard de Vinci ?
4) Oeuvre: Le Concert champêtre (Louvre); la "maniera moderna" de peindre.

TITIEN .....

COURS D'HISTOIRE DE L'ART

Schéma

FIN DE LA PEINTURE VENITIENNE:

TITIEN:
Nom: Tiziano Vecellio, dit le Titien.
Dates: né vers 1490 (non en 1477) à Pieve (Cadore) - 1576.
Sa formation:
Venise: verrier-mosaïste Zuccato, Bellini, Palma.
Oeuvres:
1) Flore (Offices) Violante.
2) L'Amour Sacré et l'Amour Profane (galerie Borghèse, Rome), le cardinal Scipione Cafferelli - Caro-Delvaille.
3) Portrait d'homme (Metropolitan Museum de New York).
4) L'homme au gant (Louvre).

VERONESE:
Nom: Paolo Caliari, dit Véronèse.
Dates: 1528-1588.
Oeuvres:
1) Noces de Cana (Louvre).
2) Le repas chez Simon (Louvre).

TINTORET:
Nom: Jacopo Robusti, dit le Tintoret (du métier de son père, teinturier)
Dates: Venise 1512-1594.
Sa formation: Titien; l'influence de Michel-Ange.
Oeuvres:
1) La déposition de croix (Musée Bréra de Milan).
2) La résurrection de Lazare (Musée d'art de Leipsig).

FIN DE LA PEINTURE FLORENTINE:

ANDREA DEL SARTO:
1) La Madone aux Harpies (Offices).
2) Tête du Christ (église de l'Annonciation de Florence).

MICHEL-ANGE:

Nom: Michel Ange Buonarotti.
Dates: né au château de Caprese en 1475 - Rome, 1564.
Sa formation: Ghirlandajo - Masaccio - Antiques.
Ceractère.
Oeuvres:
1)Le Sainte Famille des Offices.
2)Vatican: chapelle Sixtine (Plafond: illustration de la Genèse; mur: le Jugement dernier) Ignudi - Sibyle libyque.
Influence de Michel-Ange.

Conclusions sur la peinture italienne des XVe et XVIe siècles.